

汉字图形化再探讨

姚 田

(厦门大学 福建·厦门 361005)

摘 要 泛国际化设计趋势造成平面设计的同化现象,所以越来越多的设计师都考虑到从自身文化中寻找原创本质,将传统文化作为创作的基础进行文化风格的现代化,本文以之前设计师研究汉字图形化作为探讨基础,再更深层次的挖掘字体的原始图像形态,找出内部、外部、意味上、结构上等关于汉字各方面信息,创作出属于自身的语言与符号的设计作品。

关键词 汉字图形化 平面化 图文结合 视觉

文章编号 1671-0703(2010)06-219-02

随着人类社会发展的不断演进,图形从一种原始而简单的方式,慢慢演变为人类通过视觉有效传达信息的特殊方式。图形作为一种视觉语言,它没有朦胧感,直接映入人们眼中,因此它比其它的语言更生动的体验层次上与人们的心灵相联结。设计尤其视觉传达设计主要靠图形来直接传递信息,图形设计绕过了不同语言的障碍,让人一目了然,成了国与国之间交流沟通的重要手段。

一、汉字图形与视觉传达设计的关系

在英文里,字型设计的英文是“Font”“TypeFace”,而图像设计称为“Graphic”,字体设计是“typography”,文字图形化趋势既有图形的直觉性、丰富性和生动性,又具有文字信息传递的准确性和直接性。在视觉艺术领域里,文字图形化的隐喻对图形创作有深刻的启发意义,用图形文字来传递信息,生动、形象、易识别和易记忆图形的显著特征。文字图形无需解读,一望就知其意,即使有巴贝尔塔(传说中使们相互之间语言不通的塔)现在也可以互相沟通,所以文字图形化成了平面设计中强而有力的元素。

国际化设计趋势造成平面设计的同化现象,所以越来越多的设计师都考虑设计应从自身文化中寻求原创的本质,将传统文化视为创作基础材料,进行文化的现代性设计,建立属于自己的语言与符号。在现代设计中,不少设计师将汉字从规范化反转为图像化,使图文结合的汉字在设计中占有一席之地。在此笔者想在之前设计师的探讨中,再更深层次的挖掘字体的原始图像形态,找出内部、外部、意味上、结构上等关于汉字各方面信息,图形的语义性以暗喻的物体联想形式创造形象化的视觉语言。

二、释义汉字图形化

汉字作为中国文化的一朵奇葩,是中国最早的平面设计作品。汉字和世界上其他文字相比,最突出的特点就是它以形表意,这种特殊文字形态和平面设计中的图形性发生了机缘性的碰撞和融合。汉字是会说话的图形,从远古象形符号到今天的创意文字,字虽无言,却以形说理,以意动人。汉字图形是利用汉字的基本笔画通过添加、组合、变形、取舍等多种装饰手段进行组合构成的图形艺术,它强调汉字的装饰美感和象征寓意,既合乎汉字的间架结构组合和基本形态,又

不仅仅注重汉字的可识性和可读性,其内涵丰富、形式多样,手法多变,文字图形是中国汉字除了书法之外具有独特艺术价值的文字艺术,同时汉字图形是传达信息最直接明确和最快速广泛的设计。

汉字是汉字图形化的主要载体,汉字图形化是利用汉字的结构特征,发挥汉字构成规律,设计出由字和图形共同来承载的图画字。汉字是起源于图画的象形文字,经历了由“图画、图符”到“图画汉字”再到“象形汉字”,在象形基础上进一步繁衍到抽象汉字符号的漫长过程。因此,汉字具有与生俱来的图形特征,为汉字的图形化创造提供了优势。

鲁迅说“我国文字具备三美:意美以感以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也”。人类文字符号系统来源于早于它存在的视觉图画符号系统,即图画文字。文字的“形”起源于图画。“绘图以表现思想、记载事实,这是文字产生的第一步。”文字最初叫“文”,《说文解字》中说到:“文,错画也。象交文。”即是象交错的笔画。汉字的早期形式是图画式的,但即使在后来规约性的变形中,它们对形象思维的依靠也很少动摇。图画符号性的特征是“可视性、临摹性、象似性”。汉字是一种画面性、可视性的图画,汉字被称做“视而可识,察而见意的目治性”,本身构造就合乎图案的造型法则。

传统观念而言,文字是意义的概念化,而图形是意义的形象化。由于汉字演变至今已变得十分抽象、洗练,如果将汉字所承载着的原始信息还原出来,其结果不是文字,而是图画。根据汉字的“形”与“意”转化图画是设计作品的出发点。而随着数字时代的影响深远,我的感觉是字体设计在平面设计上已经不再只是一个元素,运动派的代表人物之一凯勒先生曾经说过:“字体应该是图形要素。字体图形就是形式与内容的高度统一。”凡组成为类基本书写形式所有符号都可以说:象形文字是一切文字的根基,所有字母起初都被视为符号,而所有符号起初都被视为图像。文字是从原始的图形符号发展而来的,因此赋予了汉字图像性,本身汉字就是一种体态造势,也是一种形式,故它具有图像性的特征。文字图像画既可以表达概念,又可以表达自身,产生独特的美感。贡布里希也认为图像的唤起能力优于语言,但它在用

于表现目的时则成问题。汉字图形化就是使单纯的文字变成图文字。图文字包括“饰字图形”、“意字图形”前者强调形,后者强调意。汉字图形化不仅仅停留在直觉上,它强调的是人的一种知觉感受。

三、汉字图形化的应用特征

文字图形化的根本所在是把文字的“形”作为图像对待,把文字的“意”作为创意根本。汉字是意、形、音三位一体的文字系统。汉字图形化并不是在现代设计中才出现,它是随着字体的发展而演变的,所以在一定程度上说图形早于汉字,汉字的最初形式就是图形符号,例如古代的文字图形“寿字图、五福捧寿、百寿图等。”

在视觉化的今天,汉字图形化比单纯的汉字更具有视觉表现力。文字图形化设计具有视觉形象鲜明突出的典型性,它可以较集中地、准确地反映视觉形象的内涵。以图形的角度审视汉字时,汉字就是笔形的组合。笔形是笔划的具体形状,笔划就是“点”“一”“竖”,可以运用为平面图形中的构形元素。我国著名文字学家唐兰提出“三书说即——一是象形文字,二是象意文字,三是形声字,象形、象意是上古时期伯图画文字,形声字是近古时期的近古文字,这三类包括中国文字的一切文字。”

(一)文字与插图的组合

用插图的方式表现文字,更具有图像的视觉冲击力,能满足识别文字之外的图像需求。这种的组合使文字更具有会意与艺术视觉综合的个性表现。汉字与插图组合,使文字的视觉与图像的视觉冲击力达成一致。

(二)汉字的会意性可以转成汉字的图形寓意

汉字的图形化方法之一就是字意进行“形”的延伸。会意字是由两个或多个独立体的象形字组成,将所组成的字形或字义,合并起来,表达一个新的意思。1、同体会意。是由两个或两个以上同样的象形字所组成的会意字。例如“众”字;“森”2、异体会意。是有两个或两个以上不同的象形字所组成的会意字。例如“休”3、组合会意,是用两个或两个以上的非象形字,以象形方式组合来会意的方法。例如“上”“下”为“卡”。

汉字的意象设计是将文字的特定含义通过字体形象视觉化,使一时构成自身趣味,赋予文字强烈的视觉意念。意象文字超脱了具象一切从实际出发的束缚,智育客观固有的“形”提炼抽象传神的“意”。形义同构是利用含义相似和形式的相似进行双重构成,这种方法具有很强的视觉冲击力。笔画图形化,就是把汉字的某个或多个笔画形象脂。把笔画变成某种图形组合成汉字,如虫鸟体。

(三)汉字的象征性和象形性可以绘出汉字的装饰性

所谓“象征”即通过某一特定的具体形象表示与之相关的抽象概念或思想感情,并形成新的意象。古人曾经说过“汉字有道,以道生象,象生音义,象象并置,万物寓于其间”。“字象”是汉字的核心,字象包含汉字的形体之象和意义之象两方面。象形字(Hieroglyphic)指利用图形来造文字,象形字是最早产生的文字。它是指实物之形,用线条描绘物体的外形特征,因此汉字的象形性就与图形就有千丝万缕的关联了。象形字是象其物,多指实物象形,是汉字符号之本。杉浦康平在《造型的诞生》指出“汉字的根本——象形性的内外蕴涵

的、令人饶有兴趣的造型原理。”

据许慎在《说文解字》说到“象形者,画成其物,随体诘屈,日月是也”。画成其物,人类的祖先,在很早就通过绘画形式反映自己的客观事物的感受,所谓“随体诘屈”,也就是随物体的自然形状,弯弯曲曲地描绘出来。象形文字具有绘画性,在阅读它时,有着直接明晰的物象启示。李泽厚先生也提过“汉字是以‘象形指事’为本源。‘象形’有如绘画,来自对对象概括性极大的模拟写实。”我们不难发现汉字的造型和结构具有一定的象形性,象形性是文字的基本特性之一。用简单的线条描摹客观事物的形状。越古的字,形象性越强。象形是从图画文字发展而来的。以人体为内容的象形字:人,耳、足、手、目;以动物为内容的象形:牛、羊、马;以器物为内容的象形:衣、米、门、车;以自然为主的象形:山、火、日、月、雨、云等。

现在越来越多的设计师都考虑到从自身文化中寻找原创本质,将传统文化作为创作的基础进行文化风格的现代化,我们应该从文字所蕴藏的中国文化的深层意义中去探寻设计元素和灵感,而不是单单考虑其文字设计的形式感。这是因为汉字不脱离世间万物的“象”和“形”,是对物象的简约化和概括化表现,这种特征为设计提供了一个更浓度的空间。不论是象形还是象征,汉字造型一是以写实主义为基础,有形摹写,无形则以具体的事物指示、象征,二是以人为本,一切物质的存在,均是从人的眼所见、耳所闻、手所触、鼻所嗅、舌所尝出发。汉字的这种特性也使得它给字体视觉传达创意提供了很大的施展空间。现代平面设计中汉字演义应该回到了汉字的创造原点,汉字图形化是能给予图形、图象以更多的意义。

汉字因为笔画结构多样统一于方块形内,其设计的过程会在有限空间内进行多样分割。“异画相间则成形,同画变体则成美。”受后现代主义的影响,视觉传达设计领域,传统美学所提倡的和谐设计风格逐渐被打破,不再强调文字的阅读功能,而是着重于文字的图形化及符号意义,着力寻求视觉上的刺激。

四、结语

俗话说:“造之者富,随之者贫。”中国平面设计艺术在广泛吸收世界先进设计形式和方法的同时,还应该立足本国的文化艺术根基。在现代平面设计中,汉字本身开始扮演图形的角色,成为一种新的设计理念。从设计的图形化、艺术化的角度来讲,汉字提供了极大的图形展开的空间。汉字承载了丰富的文化与审美因素,融视觉、艺术、信息于一体,汉字图形化不仅视觉传达设计中的一种表现手法,更重要的它让设计者从本身文化出发,创作具有自身民族特点的设计作品来。

参考文献:

- [1] 刘又辛,方有国.汉字发展史纲要.中国大百科全书出版社,2000.
- [2] 孟华著.汉字:汉字和华夏文明的内存形式.中国社会科学出版社,2004.
- [3] 李砚祖主编,芦影编著.礼堂传达设计的历史与美学.中国人民大学出版社,2000.
- [4] 李泽厚著.李泽厚十年集(第一卷).安徽文艺出版社.
- [5] 成朝晖.汉字设计“形”与“意”的研究.新美术,2004.